

• González, Esteban; Molina, Fernando: *Obsolescencia desprogramada*

Abstract: A tour of the presentations carried out during the debate and reflection commission on various audiovisual productions is detailed below.

Keywords: Streaming - woman - digital post production - video clip - labor legitimation - multimedia sacred art - audiovisual performance

Resumo: Um tour pelas apresentações realizadas durante a comissão de debate e reflexão sobre várias produções audiovisuais está detalhado abaixo.

Palavras chave: Streaming - mulher - pós-produção digital - videoclipe - legitimação do trabalho - arte sacra multimídia - performance audiovisual

^(*) **Marcelo Lalli.** Realizador en Video y Cine (Instituto Cievyc, 1995). Editor y Camarógrafo. Profesor de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

El proceso creativo como encuentro de diversidades

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Andrea Mardikian ^(*)

Resumen: El Foro sobre “*El proceso creativo como encuentro de diversidades*” tiene como propósito aunar a un grupo de artistas que atraviesan experiencias creativas y/o pedagógicas interculturales para comprender el poder transformador del teatro, en los productores como en los que espectadores. El teatro no es sólo un asunto artístico sino que es un hecho cultural porque describe cómo se establecen las relaciones entre los seres humanos dentro y fuera del espacio ficcional.

Palabras clave: Transformación – artistas – espectadores – interculturalidad – teatro – cultural – diversidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 82]

*“Donde ustedes ven cosas ideales, yo veo -
- cosas humanas, ay, solo demasiado humanas!”*
(Friedrich Nietzsche “Ecce Homo”)

Hace unos años hice una temporada de teatro en Lima, Perú. Había estrenado *Sofá*, una microobra de Miguel Ángel Cárcano y María Inés González con Reynaldo Triveno dirigida por Leonardo Saggese, en el Microteatro de Buenos Aires. La experiencia había sido tan maravillosa que empezamos a buscar otro espacio para seguir haciendo la obra, en la búsqueda nos cruzamos con el Microteatro de Lima y les enviamos nuestra propuesta para una temporada. Y todo sucedió. Jordi Vilalta Sousa, uno de los fundadores de Micro Lima, no solo se mostró interesado por nuestra propuesta artística sino que alentó la experiencia de intercambio cultural y humano que implicaba la presencia de una compañía argentina en la plataforma.

El viaje, que empezó mucho antes de llegar a Lima, fue revelador. Una revelación, tanto en lo profesional como en lo personal, haciendo que los deseos, los sueños y el vínculo genuino, profundo e íntimo con la actuación expandiera su resplandor. Las funciones fueron el punto de encuentro amoroso, sensible y vulnerable con los espectadores de la ciudad. La ceremonia del teatro nos permitía la comunión con el público de otra cultura, y la obra de teatro, en este cruce, se transformó y nos transformó. Las risas ya no sucedían en las mismas partes de la escena salvo en un solo remate donde, tanto en

Buenos Aires como en Lima, se le arrebatava una sonrisa al espectador, una muestra del carácter universal del teatro.

La escena cotidiana se ilumina gracias a la abundancia de los atardeceres de Lima, el sol desapareciendo en el mar, la calidez de múltiples colores que pintan el cielo, el malecón, los brazos abiertos de Jordi y Rafo que me recibieron en su teatro, en su casa, los compañeros limeños generosos, divertidos, amorosos con los que me he cruzado en este viaje y que, todavía hoy, sigo abrazando a la distancia; el teatro como la fuente vital de amor y humanidad; que con la excusa de contar historias, sólo buscar sensibilizar y acariciar las capas más profundas y vulnerables de la naturaleza humana.

El regreso a Buenos Aires me despertó las ganas de conectar con algunos de los compañeros que han estado transitando experiencias similares. Así fue que me encontré con Francisco Lumermann de Buenos Aires que junto a Alfonso Dibos de Lima desarrollan Residencia Moscú, una experiencia pedagógica de intercambio entre ambos países; con Nicolás Sorrivias autor de una pieza teatral que fue dirigida y estrenada por una compañía de actores limeños; con Laura Silva y Walter Sotelo vinculados a varios proyectos coproducidos entre Buenos Aires y Lima con su compañía Ensamble Latino Shakespeare; con Nacho Ciatti y Laila Duschatzky ambos protagonistas de experiencias en Microteatro Lima y en Sala de Parto; con Diego Poblete, que desde la dan-

za, transitó la experiencia de realizar la puesta en escena de la misma obra, “Ana Frank” de Mauricio Wainrot, en Polonia y en Paraguay.

El foro del Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales “*El proceso creativo como encuentro de diversidades*” fue posible gracias a cada uno de estos artistas que, inmediatamente y con mucha calidez, aceptaron la invitación ofreciendo su disponibilidad para propiciar el encuentro y construir un espacio de reflexión y diálogo. En este fluir de energías luminosas y creativas me atreví a pedirle a Jordi, uno de los fundadores de Microteatro Lima, que escribiera unas palabras para que sean leídas en el Foro y conseguir que su voz también estuviera presente ahí. Esta iniciativa nace de que varios de los invitados hemos tenido un vínculo artístico y, también, personal con ese teatro que también es nuestra casa. Aceptó, con tanta alegría y entusiasmo, que me conmovió, como lo hizo su abrazo después del estreno de *Sofá* en Microteatro, como lo supo hacer el malecón de Lima y como lo sigue haciendo su gente.

El objetivo medular del Foro es propiciar un espacio – tiempo en donde un grupo de artistas compartan sus experiencias interculturales. Es de conocimiento público que existen distintas plataformas creadas para la expresión escénica y académica que motivan y generan proyectos inclusivos e innovadores, capaces de alojar diferencias y construir desde la pluralidad. El acervo cultural común invita a reunir, dialogar, integrar, cruzar, intercambiar y construir colectivamente una escena que interpele, refleje y modifique la humanidad. Esta experiencia de trabajo cooperativo, además de respetar e incluir la diversidad, posibilita el acercamiento de artistas, investigadores y productores cooperando con el enriquecimiento cultural y fortaleciendo la identidad latinoamericana al servicio de una identidad universal. El Foro se inició con la presentación del tema y cada expositor tuvo un tiempo breve para presentarse. Los ejes de intercambio se articularon a partir de los siguientes objetivos:

- Identificar las motivaciones que fomentan la circulación y movilidad de actividades artísticas (talleres, residencias, espectáculos) en la comunidad Latinoamericana y Europea.
- Describir y explicar los procesos de gestión y de producción de actividades y espectáculos concebidos como experiencias interculturales.
- Reflexionar sobre el proceso creativo colectivo, sobre la exploración de nuevos lenguajes expresivos configurados a partir del diálogo, la integración y el encuentro intercultural de hombres y mujeres que incentivan el acercamiento entre países, extendiendo las fronteras.

La exposición y reflexión de cada uno de los participantes fue libre y desestructurada. El público presente estuvo atento, su mirada y sus intervenciones enriqueció el encuentro.

Más allá de las razones íntimas de cada uno de los artistas, el proceso creativo de intercambio no solo enriquece aportando la impronta de cada grupo sino que reivindica las condiciones en las que se conciben estos resultados artísticos. Me refiero, específicamente, al va-

lor, coraje cotidiano, jornadas de trabajo que exceden las ordinarias, esfuerzo, autofinanciación y perseverancia alimentando un deseo arrollador, hacer teatro. La revitalización del sentido de hacer teatro a partir del encuentro directo con actores, directores, espectadores deja traslucir la importancia del hecho teatral dentro de la dinámica y la organización de una sociedad.

Sin embargo, no cabe duda, que hacer teatro pone en evidencia la posibilidad de construir otro tipo de relaciones humanas. Claro que es fundamental el resultado artístico pero el aditamento más copioso viene dado por el acervo cultural. Entonces la categoría artística se nutre de la categoría cultural. Se trata de vínculos humanos que amasan juntos un sueño por realizar, utilizando como canal de expresión el teatro. Solo basta con observar la pasión, la alegría y el amor con la que cada integrante del Foro compartía su experiencia en el extranjero. Sus relatos están intervenidos por el recuerdo de lo vivido evocando imágenes nostálgicas, anécdotas que despiertan risas, imprevistos que sirven para crecer, encuentros con gente maravillosa que se suman al viaje de la vida, proyectos, los sabores de las comidas y bebidas de la región, las costumbres, los modismos y; sobre todo las ganas. Sus historias están pintadas de ganas porque son el testimonio más fiel y honesto de la fascinación y gratificación que despierta haber sido invitado a una fiesta multicultural.

El teatro es juego, esa capacidad lúdica propicia a los artistas pero, aún más, a los espectadores a conectar con la inteligencia perceptiva y reconocer otros valores. El acontecimiento teatral invita a una búsqueda espiritual desenmascarando los miedos, los pudores, los límites, los obstáculos, las pasiones, los instintos, los dolores dejando libre la fuerza vital de la naturaleza humana. Si esto sucede, el teatro se convierte en un acto revolucionario capaz de modificar nuestra conciencia.

Jordi Vilalta Sousa lo supo decir, desde su sensibilidad:

Como no seguir defendiendo la alegría que significa conocer lo que sucede en otras realidades, a otras personas en otros territorios si finalmente, es una verdad como un templo de grande, que como decía Shakespeare “todos estamos hechos de esta misma materia con la que están hechos los sueños.

Participantes

Nicolás Sorriveras, Laura Silva, Francisco Lumerman, Diego Poblete, Nacho Ciatti y Laila Duschatzky

Abstract: The purpose of the Forum on “The creative process as a meeting of diversities” is to unite a group of artists who go through intercultural creative and / or pedagogical experiences to understand the transformative power of the theater, in the producers as well as in the audience. The theater is not only an artistic matter but it is a cultural fact because it describes how relationships are established between human beings inside and outside the fictional space.

Keywords: Transformation - artists - spectators - interculturality - theater - cultural - diversity

Resumo: O objetivo do Fórum sobre “*O processo criativo como encontro de diversidades*” é unir um grupo de artistas que passam por experiências criativas e/ou pedagógicas interculturais para entender o poder transformador do teatro, tanto nos produtores quanto no público. O teatro não é apenas uma questão artística, mas é um fato cultural, porque descreve como as relações são estabelecidas entre os seres humanos dentro e fora do espaço ficcional.

Palavras chave: Transformação - artistas - espectadores - interculturalidade - teatro - cultural – diversidade

(*) **Andrea Mardikian.** Licenciada en Artes (UBA) Profesora de Enseñanza Media y Superior en Artes (UBA). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Actriz.

La vocación del actor

Andrea Mardikian (*)

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Resumen: El actor profesional o, por lo menos la mayoría de ellos, destinan una vastísima parte de su tiempo a la formación, exploración e investigación de diversas técnicas y disciplinas que conllevan, a su vez, una altísima inversión económica. Sin embargo, se trasluce una tensión cuando se vuelve consciente la remuneración que un actor profesional del circuito alternativo percibe por su trabajo. Hasta el momento, la profesión no supo hacer diferencias entre la exigencia de un actor profesional, su compromiso amoroso y responsable con su oficio, y los esfuerzos que hace para subsistir con una rentabilidad inestable. Quizás, este sea un buen momento para desnaturalizar esa dinámica establecida y apostar a una transformación.

Palabras clave: Circuito independiente – profesión – actor profesional – condiciones laborales – libertad creativa - teatro

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 85]

*“El tiempo del actor no debe ser histórico.
Debe ser geográfico”* (Jorge Eines)

El tiempo del actor es auspiciado y organizado por la acción, así lo define Stanislavski en su texto “El trabajo del actor sobre sí mismo” (1994):

En la escena siempre hay que hacer algo. La acción, la actividad: he aquí el cimiento del arte dramático, el arte del actor. La palabra misma “drama” denota en griego “la acción que se está realizando”. En latín le corresponde la palabra *actio*, el mismo vocablo cuya raíz, *act*, pasó a nuestras palabras: “actividad”, “actor”, “acto”. Por consiguiente, el drama en la escena es la acción que se está realizando ante nuestros ojos, y el actor que se sale a la escena es el encargado de realizarla.

El ensayo es un espacio – tiempo en dónde se procesa la acción. La acción es un recurso técnico para la exploración, para la auto observación, para el conocimiento y para la construcción del personaje. La acción es la vía de entrada al personaje y al mundo de la obra permitiendo al actor experimentar una revelación personal. Grotowski (1970) lo supo decir con lucidez: “Lo importante es utilizar el papel como trampolín, como un instrumento mediante el cual estudiar lo que está escondido detrás de nuestra máscara cotidiana – el meollo más íntimo de nuestra personalidad -, a fin de sacrificarlo, de exponerlo”.

Pues bien, el actor profesional o, por lo menos la mayoría de ellos, destinan una vastísima parte de su tiempo a la formación, exploración e investigación de diversas técnicas y disciplinas que conllevan, a su vez, una altísima inversión económica, incluso contemplando formaciones realizadas en otros países con maestros de trayectoria internacional. Esta actitud pone en evidencia el compromiso honesto, respetuoso y disciplinado del actor con su oficio. Grotowski desarrolla la noción de “*El arte como vehículo*”, hace referencia a la posibilidad de identificar una verticalidad en categorías energéticas que propician una alta conexión que supera, en hondura, “*El arte como representación*”. El arte como vehículo incita a los actores al descubrimiento artístico y personal. El arte como representación muestra de forma acabada aquella expresión que comulga con lo que ellos ya saben, dispositivos y formulas aprobadas que dan éxito. En cualquiera de los dos casos es necesario comprender que son dos extremos de una misma cadena.

El interrogante medular se centra en describir cuales son las condiciones en las que percibe un actor profesional en el circuito alternativo su remuneración. En cierta medida, la profesión no supo hacer diferencias entre la exigencia de un actor profesional, su compromiso amoroso y responsable con el oficio, y los esfuerzos que hace para subsistir con su salario.

El actor, transitando cualquiera de los eslabones de la cadena del arte, fluctúa “entre dos extremos”, entre la profesionalidad y la gratuidad de su oficio. No acontece ni en la profesionalidad ni en la gratuidad solas.